

Michael Barek
POHLEDY Z PAPÍRŮ
- REGARD DE PAPIERS -
• 7. 3. – 1. 4. 2014 •

Narozen v roce 1970. Žije a tvoří v Paříži.

Michael BAREK maluje odjakživa. Nějaký čas ozbrojen spreji, vstřebal techniku graffiti a textur z prostředí ulice, způsob pouličního života a hudby. Vystupující pod pseudonymem „Biz-Art“ nebo „RAMSES“, se ale brzy vrátil ke své prvotní vášni: malovat. Být především avantgardní a neustále obnovovat své umění, tím se opravdu stává „umělcem“. M.B. je ovlivněn tvorbou výtvarníků jako například F. Bacon, P. Alechinsky, J.M. Basquiat nebo ilustrátorů jako R. Crumb...

Pozorovatel a přepisovatel světa, kterým je obklopen, vytváří své tahy a svůj svět symbolů čerpáním z kultur primitivních národů, z mexické malby, z maghrebské nebo africké kultury (...). M.B. vytváří své názvosloví. Rukopis jeho malby se musíme naučit číst. Barvy a formy jsou slovy, linie interpunkcí. Jeho humor je popudlivý a černý, a smích, který vyvolává, není příliš komfortní. Barevné plochy a pečlivé zacházení s detaily se navzájem syrově mísí. Na často zářivé podklady nanáší umělec svazky grafických linií, které se klikatí, hravě rozdělují plochu obrazu, a dávají tak plátnu celkový rytmus. „Lapený“ divák se tak ztrácí v bludišti forem. Hybridní stránka umělcova umění je výsledek smíchání různých technik, jako malba, graffiti, koláže a asambláže. Důležité je experimentovat. To, čemu se věnoval včera, ho dnes již nezajímá. Ale paradoxně zůstává obsesně vytrvalý...

Michael BAREK posedle a urputně brousí své štětce a kartáče. Jeho zápisník překypuje papírovou veteší poznámek, skic a kreseb.... Jeho vztah k papíru je určující. Nešťastné náhody jsou pro něj provokujícím impulzem k tvorbě. Dochází tak k nahromadění, ke střetnutí a k překrývání. Ozbrojen svými vizemi, neustále rozšiřuje svůj repertoár o nové náměty.

Téma smrti se často dostává na první místo: temná a hrozivá stránka existence hojně prostupuje jeho dílem. Zapálený a rozzuřený ve vztahu ke světu, který ho obklopuje, M.B. zmnožuje symboly a dává tak řád chaosu: lebky ztělesňují „zombie“ svědky vlastního pádu, mrchožraví supi symbolizují nositele moci, stromy představují chybějící kořeny a zatnuté zuby zdůrazňují napětí, které sám pociťuje. A jeho vize... M.B. je totiž bdělým a vědomým snílkem.

Michael BAREK je především malířem. Malířem myšlenek. Jako velký kolorista, ovládá ryzí a zářivé odstíny. Hmotou jim dává život a silou oživuje svá vyprávění, to vše s neuvěřitelnou přesností doteku, s ostrým gestem, bez chvění. Protože je ozbrojený.

BULLES BLEUES

LEMAUVAISOEIL

SOLDIER

REGARD DE PAPIERS

Né en 1970. Vit et travaille ? Paris.

Depuis toujours Michael BAREK peint. Armé quelques temps de bombes aérosol, il s'impr?gne de la technique du graffiti, des supports de la rue, de la débrouille et de la musique. Parfois sous la signature de «Biz-Art» ou de «RAMSES», il revient assez vite ? sa passion premi?re: peindre. ?tre ? l'avant- garde de son art, se renouveler sans cesse, c'est bel et bien un «artiste». M.B. s'alimente et puise ses influences au travers de plasticiens comme F. Bacon, P. Alechinsky, J.M. Basquiat ou des illustrateurs comme R. Crumb...

Observateur et réceptacle du monde qui l'entoure, il construit ses traits et son monde de signes chez les primitifs, la peinture mexicaine, la culture maghrébine ou encore africaine (...). M.B. fabrique son vocabulaire. Sa peinture devient une écriture qu'il faut apprendre ? lire. Les couleurs et les formes en sont les termes, les lignes la ponctuation. L'humour de M.B. est bileux et noir, le rire qu'il provoque est inconfortable. Les aplats de couleurs et le traitement des détails méticuleux sont cr?ment juxtaposés. Devant des fonds souvent lumineux il pose ses faisceaux de lignes graphiques qui viennent serpenter ou segmenter ludiquement la surface pour donner un rythme général. Le spectateur, happé, se perd dans le labyrinthe. Le côté hybride de son art est le résultat d'un mélange de techniques telles que la

peinture, le graffiti, les collages et les assemblages. L'important est d'expérimenter. Ce qu'il a pratiqué la veille ne l'intéresse plus le lendemain. Mais, obsessionnel, il n'abandonne pas complètement.

Michael BAREK affète avec obsession pinceaux et brosses. Il emmagasine et conserve dans son carnet des bouts de papelards découpés, des dessins ... Son rapport aux papiers est déterminant, leurs accidents apparaissent chez lui comme des incidences. Il en arrive ? des accumulations, ? des collisions et ? des recouvrements. Armé de ses visions, il alimente sans cesse son répertoire.

Le thème de la mort passe souvent au premier plan: la face obscure et menaçante de l'existence est très largement représentée dans son oeuvre. Engagé et enragé face au monde qui l'entoure, M.B. multiplie les symboles et donne un ordre constructif au chaos : des têtes de morts pour incarner les « zombies » spectateurs de leur chute, des oiseaux charognards pour les détenteurs de pouvoir, des arbres pour les racines absentes, des dents serrées pour accentuer la tension de ce qu'il ressent. Et ses visions... car M.B. est aussi un rêveur conscient.

Michael BAREK est avant tout peintre. Un peintre d'idées. En grand coloriste, il maîtrise les teintes franches et chatoyantes. Il leur donne vie par la matière, il anime avec force ses récits par l'exactitude de sa touche d'un geste incisif, sans trembler. Car il est armé.